

Министерство образования Республики Беларусь
УО «Полесский государственный университет»

М.В. РОШКА, Ю.А. БАРУН

РИСУНОК И ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ

Часть I

Лабораторный практикум

Пинск
ПолесГУ
2014

УДК 7.021(076.5)
ББК 85.1я73
Р81

Р е ц е н з е н т ы:
инженер-проектировщик Малько В.М.
кандидат технических наук Копытовских А.В.

У т в е р ж д е н о
научно-методическим советом ПолесГУ

Рошка, М.В.

Р81 Рисунок и основы композиции : лабораторный практикум : Ч. I / М.В. Рошка, Ю.А. Барун. – Пинск : ПолесГУ, 2014. – 35 с.

ISBN 978-985-516-339-9 (Ч. I)
ISBN 978-985-516-342-9

Методическое пособие содержит весь комплекс теоретических сведений и практических рекомендаций, необходимых для выполнения заданий. Подробно и доступно изложен материал о законах линейной перспективы, композиции, конструктивного построения рисунка, распределения светотени, колористики.

Методическое пособие является частью комплекса дисциплин, предназначенных для студентов ПолесГУ, обучающихся по специальности 1-75 01 02 «Садово-парковое строительство» специализации 1-75 02 01 01 «Ландшафтное проектирование».

УДК 7.021(076.5)
ББК 85.1я73

ISBN 978-985-516-339-9 (Ч. I)
ISBN 978-985-516-342-9

© УО «Полесский государственный университет», 2014

ПРЕДИСЛОВИЕ

Дисциплина «Рисунок и основы композиции» относится к циклу общепрофессиональных и специальных дисциплин, необходимых для подготовки студентов специальности 1-75 02 01 «Садово-парковое строительство».

Целью курса является подготовка студентов к выполнению практических и лабораторных заданий по основным дисциплинам данной специализации, а также освоение будущими специалистами навыков профессиональной деятельности в области проектирования объектов ландшафтной архитектуры.

Лабораторный практикум предназначен для изучения студентами практических навыков использования закономерностей и средств художественной композиции, овладения различными приемами рисования предметов труда и быта, малых форм архитектуры, объемно-пространственного изображения деталей ландшафта при разработке проектных предложений средствами рисунка.

Большое внимание в практикуме уделяется формированию у студентов навыков и осваиванию технических способов выполнения графических работ для различных целей, знанию приемов компоновки изображения на листе, пропорционального деления, проработки светотеневых и цветовых соотношений в рисунке.

Все предлагаемые в практикуме задания содержат методические указания и конкретные задания, которые включают перечень объектов исследования, оборудование и материалы, конкретную инструкцию по выполнению работы.

Лабораторное занятие № 1

Тема: Подготовительные упражнения по рисунку

Цель:

Ознакомление с общими методическими положениями, лежащими в основе теоретических знаний, а также с материалами, приемами и способами работы, изобразительными средствами, научение сознательному использованию точек, линий, штриха.

Рисунок – изображение, выполненное от руки с помощью графических средств: контурной линии, штриха и пятна.

Существуют многочисленные разновидности рисунка, различающиеся по методам рисования, темам и жанрам, назначению, технике и характеру исполнения.

Как правило, рисунок выполняется одним цветом. Различными сочетаниями пятен и линий, комбинацией штрихов в рисунке достигаются пластическая моделировка, тональные и световые эффекты.

Цель *учебного рисунка* состоит в том, чтобы, развивая зрительное восприятие и объемно-пространственное мышление, научиться посредством рисунка решать образные и материально-практические задачи в процессе «овеществления» композиционного замысла.

Рисунок, выполненный на высоком профессиональном уровне, имеет самостоятельную художественную ценность. Умение грамотно рисовать необходимо любому квалифицированному специалисту, так как рисунок лежит в основе не только изобразительного (живопись, графика, скульптура), но и других видов искусств, в том числе и *ландшафтного*.

Оборудование кабинета рисунка и живописи

Занятия по рисунку и живописи проводят в специальном помещении. Для подсветки натуральных постановок (натюрмортов, гипсовых слепков и живой натуры) использу-

ют переносные или стационарные софиты. При работе с натуры используют деревянные подставки – подиумы. Рисунок выполняется на мольбертах. Вместо мольбертов можно использовать рисовальные доски (планшеты) на 1 / 2 листа чертежной бумаги.

Материалы и принадлежности для рисования, правила пользования ими

Овладение техникой рисунка строится в основном на использовании *графитного карандаша*. Лишь освоив правила и приемы рисования карандашом, можно познакомиться с другими рисовальными материалами и принадлежностями.

Приступая к учебному рисунку, следует заранее подготовить несколько карандашей различной твердости или мягкости (Т – твердый, ТМ – твердо-мягкий, М – мягкий, 2М – более мягкий). На карандашах аналогичным обозначениям соответствуют Н, НВ, В, 2В и т.д. Очень мягкими карандашами типа 5М пользуются в основном для набросков. Острым концом графита можно провести тончайшую линию, а боковой поверхностью – широкие штрихи и пятна.

Начинать работу, независимо от качества карандаша, надо легко, без сильного нажима, иначе это приведет к нарушению поверхности и фактуры бумаги.

Избирательно следует отнестись и к подбору бумаги. Для длительных учебных рисунков лучше подходит плотная белая бумага со слегка шероховатой поверхностью.

Средства выявления формы

Основными выразительными средствами рисунка являются: линии, штрих и пятно, или светотень.

Линия в зависимости от назначения выполняет различные функции: *вспомогательные* – при компоновке и линейно-конструктивном построении форм предметов; *пространственные* – для передачи пространственного положения формы в условиях освещения пространственной среды; *плоскостные* – в декоративно-прикладном искусстве и графике. Отсюда и разнообразный характер линий.

Пространственную линию выполняют то энергичным нажимом карандаша, акцентируя выступающие участки формы, то легким касанием, помечая уходящие в глубину плоскости. Линия должна передавать не только абрис предмета, но и его трехмерный объем.

По характеру линии бывают прямые и кривые; по размеру – длинные и короткие; ровные и неровные, тонкие и толстые; по светлоте (яркости) – темные и светлые; по назначению – контурные и вспомогательные; по направлению – горизонтальные, вертикальные и наклонные. Эмоциональную выразительность линий можно заметить, сопоставив их (Рис. 1): горизонтальная линия вызывает чувство покоя, ассоциируясь с линией горизонта; вертикальная – передает стремление вверх; наклонная – неустойчивость, падение; ломаная – переменное движение; волнообразная – равномерное движение, качание; спиральная линия – вращение.

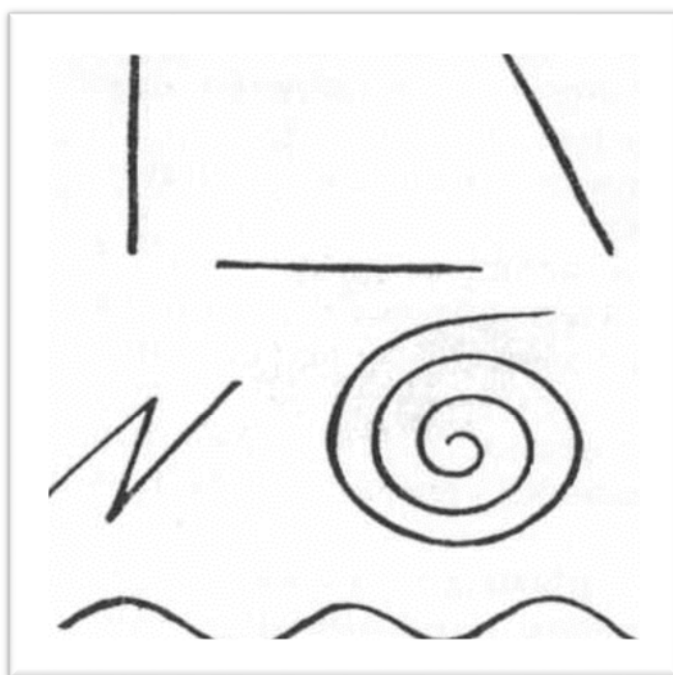

Рис. 1 – Эмоциональная выразительность линий

Штрих – это относительно короткие линии, с помощью которых в тоновом рисунке предмета передаются его конструкция и объем (Рис. 2).

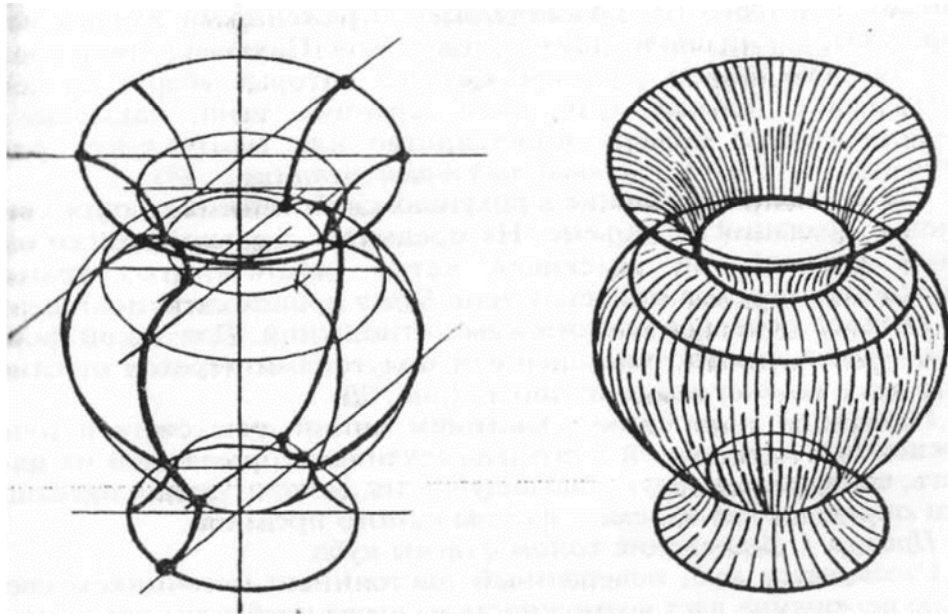

Рис. 2 – Пример штрихов, подчеркивающих форму предмета

Положенные рядом штрихи воспринимаются *тоновым пятном*. Плотность тона достигается сближением одних штрихов с другим повторным нанесением ряда штрихов на поверхность листа бумаги.

Светотень показывает степень освещенности поверхности предмета. Только с помощью светотени можно превратить плоский круг в объем шара.

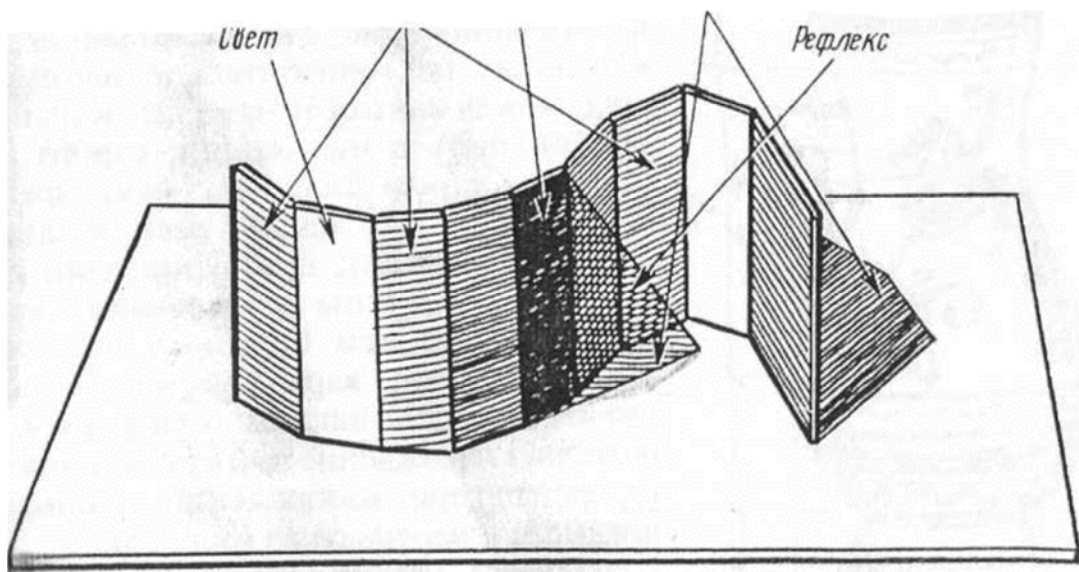

Рис. 3 – Пример светотени на граненых поверхностях

Рассмотрим закономерности светотени на предметах граненой формы, поверхности которых развернуты к источнику света под разными углами (Рис. 3), и названия *светотеневых градаций*.

Свет – поверхность, на которую падают прямые лучи.

Блик – самое светлое пятно на плоскости. Обычно яркие блики хорошо видны на блестящих (полированных или лакированных) поверхностях предметов.

Полутень появляется на плоскостях, освещенных косыми, скользящими лучами света.

Тень, или *собственная тень*, образуется на поверхностях, куда прямые лучи света не попадают. Чем ближе к источнику света, тем темнее грань теневой плоскости. Такой эффект получил название *линии светораздела* или *линии собственной тени*.

Рефлекс – участок теневой поверхности, подсвеченный отраженными лучами света. Рефлексы, как правило, темнее полутонов. Падающая тень образуется от освещенных участков формы, которые задерживают прямые лучи света. Границы тени, падающей на лежащее позади модели пространство или находящиеся рядом предметы, называется *линией падающей тени*.

Тон – воспроизведение в рисунках светотеневых градаций, свойственных натуре на объеме.

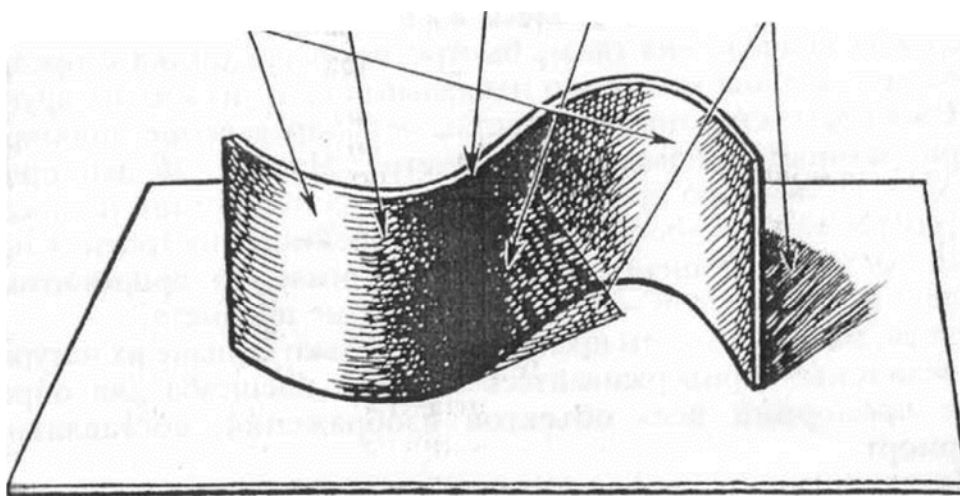

Рис. 4 – Пример светотени на изогнутых поверхностях

На предметах с ровной, мягко изогнутой формой, не имеющей четко ограниченных гранями плоскостей, переход от света к тени будет происходить постепенно, без резкого перепада светотеневых отношений. Для такой формы характерен плавный, насыщенный полутонами переход от самого светлого к самому темному пятну (Рис. 4).

Задание 1:

Построение линий

Материалы:

лист бумаги, карандаши.

Освещение:

верхнее, боковое.

Выполнение задания:

1. Наметить две точки, обозначающие начало и конец будущей линии. Провести прямые линии через заранее намеченные точки. Предварительно необходимо, держа карандаш над бумагой, сделать несколько движений, как бы мысленно соединяя заданные точки направленной линией, а затем, опустив карандаш, прочертить легкую, несколько шероховатую линию. Вести линию не по частям, а сразу, по всей длине, глядя при этом на конец линии, отмеченный точкой.

2. Выполнить несколько вариантов построения прямых линий через две точки в разных направлениях: *наклонные, горизонтальные, вертикальные* с разным нажимом карандаша.

3. Изобразить кривую линию по трем и более опорным точкам.

Задание 2:

Изображение тонального масштаба

Материалы:

лист бумаги, карандаши разной твердости.

Освещение:

верхнее, боковое.

Выполнение задания:

1. Начиная с легких штрихов, изобразить на листе плавный переход от самого темного пятна до самого светлого.

2. Разместить между полярными, контрастными пятнами всю гамму тональных оттенков.

Контрольные вопросы:

1. В чем состоит цель учебного рисунка?
2. Какое оборудование, материалы и принадлежности необходимы для выполнения рисунка?
3. Назовите основные выразительные средства рисунка.
4. Приведите примеры тональных градаций.

Лабораторное занятие № 2

Тема: Рисунок куба

Цель:

Ознакомление с основными положениями линейной перспективы, научиться применять законы перспективы при построении куба, освоить технику передачи объема куба средствами светотени.

Общее понятие о строении формы и ее конструкции

В основе любой формы, созданной природой или руками человека, лежат элементарные геометрические тела, с изучения которых обычно начинается обучение искусству рисунка.

Объем предмета характеризуется трехмерной величиной. От соотношения высоты, ширины и длины поверхностей зависят внешний вид предмета и очертания, характеризующие его форму.

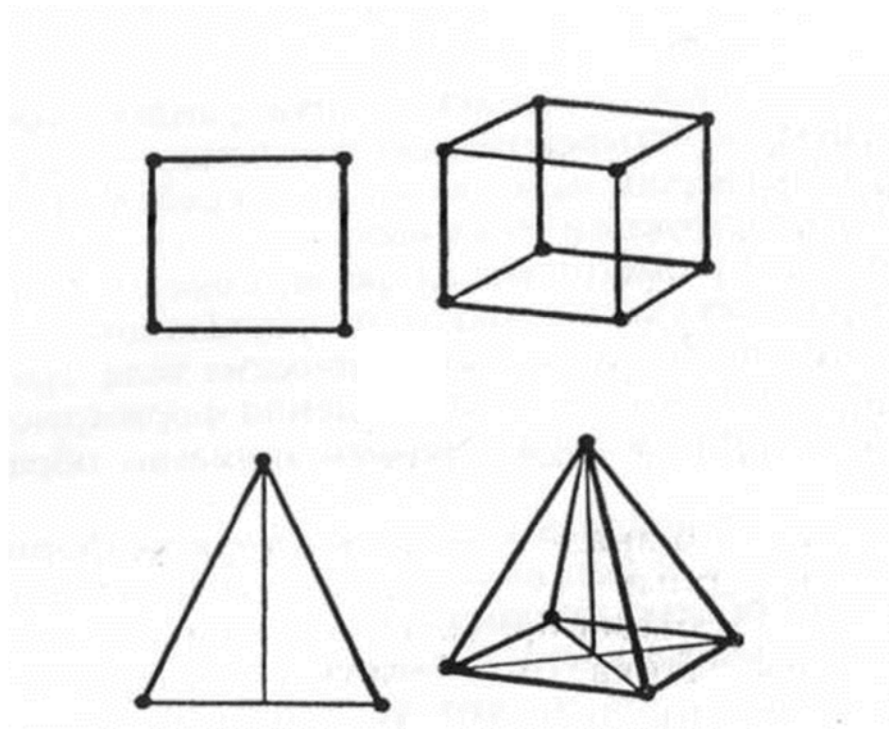

Рис. 5 – Основные точки и линии конструкции геометрических тел

Для передачи в рисунке объемной формы необходимо представить себе с помощью логики и воображения ее внутреннее строение, будто материальная масса предмета прозрачна – состоит как бы из стекла. Иначе говоря, нужно разобратся в конструкции предмета.

Конструкция – это структурная основа формы, костяк, каркас, связывающий взаиморасположенные в пространстве отдельные элементы и части в единый пластический объем. Применяемый в рисунке метод «сквозной» прорисовки помогает лучше уяснить себе характерные особенности строения формы, ее конструкции.

Чтобы грамотно и выразительно построить форму предмета, обратимся к понятию о конструктивных, узловых точках и линиях в натуре и их графическом изображении (Рис. 5). С их помощью легче установить взаимное пространственное расположение пунктов, определяющих конструкцию формы. У граненых предметов это *узловые точки вершины пространственных углов*. Например, конструкция куба содержит восемь узловых точек вершины углов и двенадцать линий ребер.

Перспективный масштаб и его применение в рисовании

Слово «перспектива» (лат. – «ясно вижу») означает способность правильно видеть.

Метод перспективных изображений был научно обоснован и разработан в эпоху Возрождения. Леонардо да Винчи подразделил теорию перспективы на три части:

1. Линейная перспектива – о законах зрительного сокращения предметов на плоскости.
2. Воздушная (цветовая) перспектива – о законах изменения цвета в зависимости от удаления предмета в глубину.
3. Законы потери отчетливости контуров предметов при удалении.

Знание законов перспективы помогает передать на плоскости объемную форму предмета в любом ракурсе или сокращении.

Основные положения линейной перспективы:

1. Рисуя, нужно мысленно допустить, что перед вами не плоскость листа, имеющая два измерения, а пространство, имеющее глубину.
2. Вид предмета меняется в зависимости от его расположения относительно точки наблюдения.
3. Одинаковые по размеру предметы изображаются на плоскости разными по величине: те, что ближе к нам – крупнее, а те, что дальше, уходят вглубь, – мельче.
4. Воображаемая линия горизонта находится на уровне глаз.
5. Параллельные линии натуры сходятся в определенных точках на линии горизонта.
6. Владение перспективой – это умение видеть предмет насквозь. На этом основано линейно-конструктивное построение формы предметов в перспективе.
7. Поле зрения – это пространство, охватываемое глазом при взгляде, имеющем одно направление.
8. При небольшой высоте предметов вертикальные линии рисуются, как вертикальные и параллельные друг другу.

Применение законов перспективы при построении

Перспектива квадрата. Для построения квадрата во фронтальном положении, когда его стороны параллельны линии горизонта, необходимо определить центральную точку схода. В зависимости от положения квадрата (выше или ниже линии горизонта) две стороны уходят в глубину сверху вниз или снизу вверх, а две другие остаются параллельными картинной плоскости. Рисунок сокращающихся сторон квадрата в этом случае будет походить на трапецию (Рис. 6, а).

Во втором положении плоскость квадрата – под случайным углом. Стороны квадрата, уходящие в глубину, направлены не в главную точку схода P , а в точки схода, расположенные по правую и левую стороны от нее. Квадрат в перспективе приобретает вид неправильного четырехугольника-ромба (Рис. 6, б).

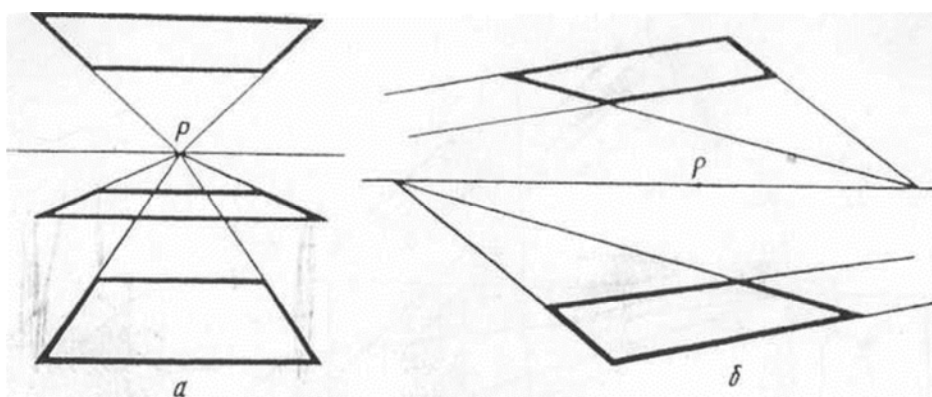

Рис. 6 – Перспектива квадрата:
 a – фронтальное положение; $б$ – под случайным углом

Перспектива куба. Куб строится на сочетании поверхностей, ограничивающих объем формы в пространстве. Рисуя куб, используют знания перспективных построений квадрата.

Во фронтальном положении куб будет иметь на линии горизонта одну точку схода P . Следовательно, мы видим только две плоскости; передняя поверхность не получит перспективных изменений, а задняя, верхняя, нижняя и боковые плоскости приобретут вид трапеции.

Когда же куб расположен под случайным углом, перспективное построение придает всем поверхностям вид четырехугольников-ромбов. Перспектива линий плоскостей, расположенных под углом, направлена в две точки схода. Вертикальные ребра сохраняют вертикальное положение, уменьшаясь по мере удаления от зрителя (Рис. 7).

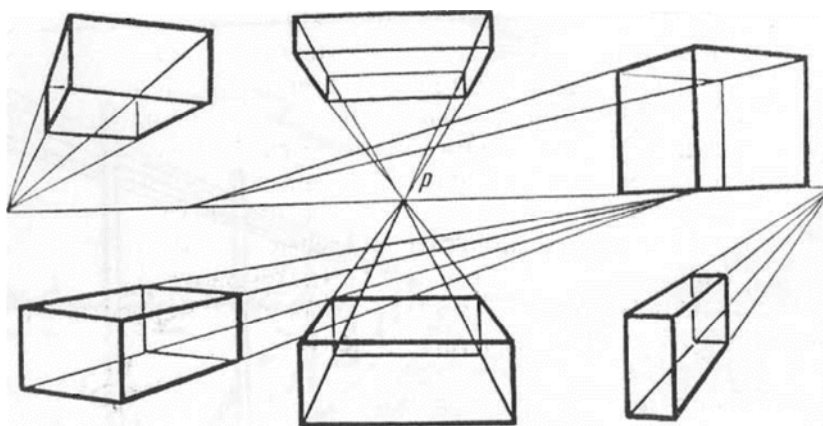

Рис. 7 – Перспектива куба

Определение пропорций предметов в натуре

Прием визирования. Рисунок следует начинать с нанесения на бумагу общих габаритов или пропорций предмета.

Необходимо положиться на свою интуицию и глазомер либо воспользоваться приемом визирования.

Пропорции натуры приемом визирования определяются следующим образом:

1. Руку с карандашом вытягивают в направлении предмета, при этом карандаш занимает перпендикулярное положение к направлению луча зрения.

Расстояние между глазом и карандашом не должно изменяться, поэтому руку надо держать все время вытянутой.

2. Затем зрительно совмещают конец карандаша с одной из крайних точек предмета. Например, если за основу измерения выбран вертикальный размер предмета, нужно совместить кончик карандаша с самой верхней его точкой. Затем следует передвинуть большой палец на карандаше до зрительного совмещения края пальца с нижним краем предмета.

Карандаш выполняет функцию измерительного инструмента.

3. После этого нужно сравнить полученный вертикальный размер с горизонтальным. Для этого, не меняя положения пальцев и держа карандаш в вытянутой руке, ему придают горизонтальное положение. Теперь на длине предмета мы откладываем размер его высоты. Отложив один раз, запоминаем местоположение конечной точки и еще раз передвигаем карандаш, причем так, чтобы край большого пальца зрительно совпадал на предмете с местом, которое только что отмечалось. Таким способом мы определяем, во сколько раз один из габаритов предмета больше другого.

Этот метод позволит также зафиксировать на рисунке различные углы и направления.

Задание:

Выполнить конструктивное построение куба. Средствами светотени передать на плоскости объемную форму куба.

Объект:

деревянный куб.

Материалы:

лист бумаги, карандаши различной твердости, ластик.

Выполнение задания:

1. Компонировка изображения на листе бумаги.
2. Передача формы куба и его пропорций.
3. Выявление объема куба при помощи перспективы и светотени.
4. Детальная прорисовка куба.
5. Подведение итогов.

Контрольные вопросы:

1. Какую роль в строении формы предмета играет его конструкция?
2. Что означает понятие «перспектива»?
3. Как пользоваться правилами перспективы в учебном рисунке?
4. Как определить пропорции куба методом визирования?

Лабораторное занятие № 3

Тема: Рисунок натюрморта из предметов труда и быта

Цель:

Ознакомление с принципами композиционного размещения тел, с их конструктивной основой, масштабностью и пропорциональностью, фактурностью предметов и их светотеневой моделировкой.

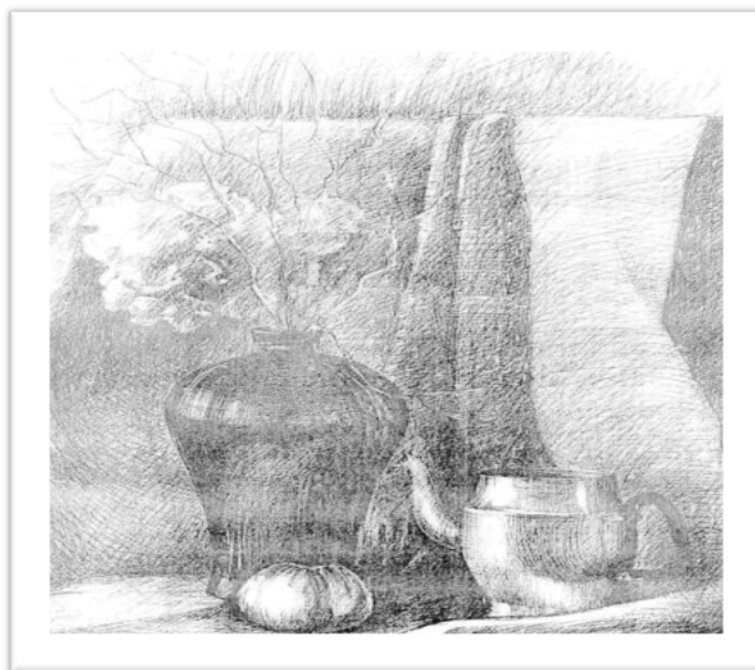

Рис. 8 – Рисунок натюрморта из предметов труда и быта

В изображении натюрморта решаются три конкретные задачи:

1) *композиционная*, где ставятся вопросы освоения основных закономерностей и средств композиции, формируется художественный образ;

2) *предметная*, в процессе решения которой развивается ощущение решения формы, объема, материальности и фактуры предметов;

3) *тональная*, целью которой является освоение техники штриховки объема светотеневыми отношениями.

Рисунок натюрморта выполняется при дневном и искусственном освещении.

Постановку натюрморта можно располагать:

- а) выше линии горизонта;
- б) ниже линии горизонта;
- с) на уровне линии горизонта.

Сама постановка должна способствовать целостному видению прекрасного; способности анализировать пластику и конструкцию формы, материальность вещей и их фактуру, плоскость и пространство, планы, предметы, симметрию и асимметрию, равновесие и неустойчивость, светотеневые отношения.

Рисунок натюрморта предусматривает более сложные учебные задачи, чем изображение отдельных предметов.

При изображении натюрморта нельзя прорисовывать все предметы в одинаковой степени. Каждый предмет натурной постановки требует к себе особого отношения. Одни предметы (переднего плана) требуют более внимательного анализа формы, более детальной проработки. Другие (дальнего плана) могут быть изображены в общих чертах, для чего достаточно выразить характер общей формы. Необходимо передать форму не одного предмета, а нескольких, увязать их между собой и выдержать тональную закономерность всей композиции.

Для выполнения рисунка необходимо работу разделить на следующие этапы:

1. Предварительный анализ постановки.

Перед началом работы надо рассмотреть натюрморт с различных точек зрения и выбрать наиболее интересные из них. Обычно предметы выглядят более выразительно при боковом освещении. Следует подумать, как лучше компоновать натюрморт на листе бумаги – вертикально или горизонтально.

2. Композиционное размещение.

Построение как всегда начинается с композиционного размещения (Рис. 9).

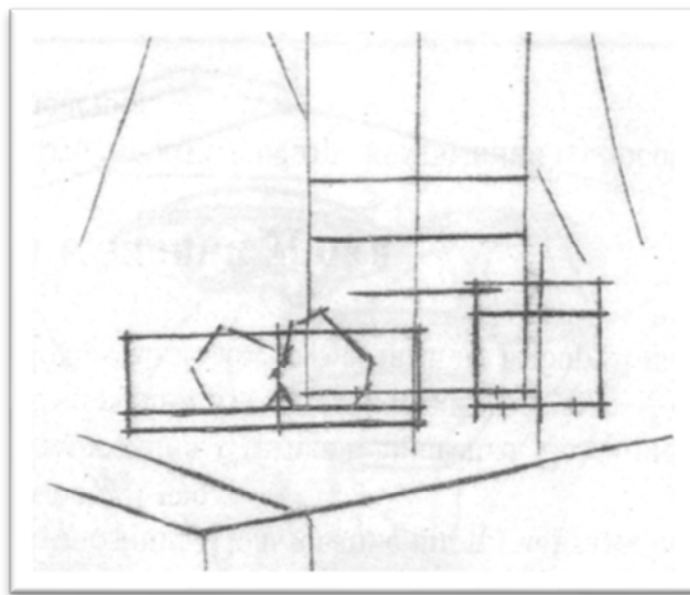

Рис. 9 – Композиционное размещение натюрморта

Важно скомпоновать всю группу предметов так, чтобы лист бумаги был равномерно заполнен. Сверху лучше оставить больше места, чем снизу, тогда предметы крепко будут стоять на плоскости. Надо следить за тем, чтобы изображаемые предметы не упирались в края листа бумаги.

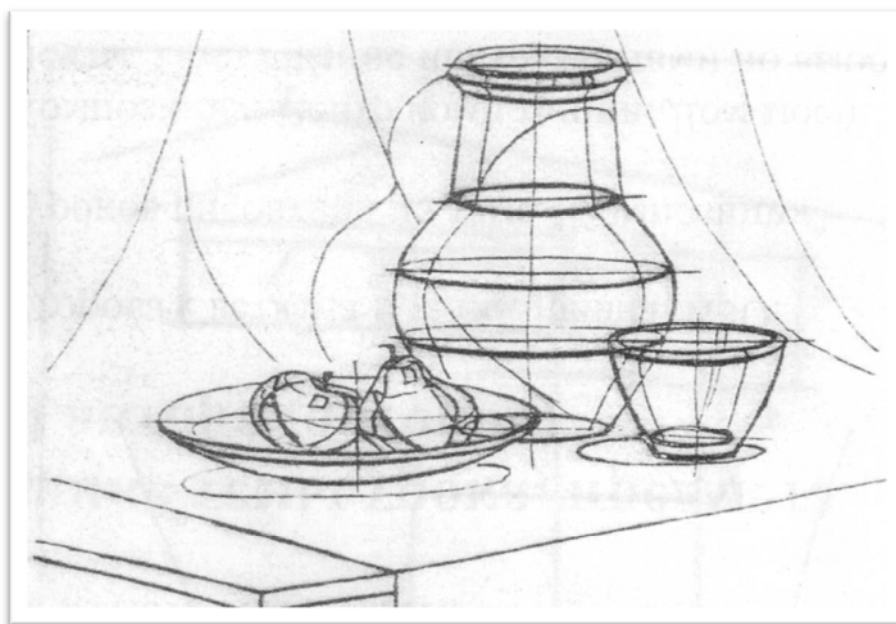

Рис. 10 – Передача характера формы предметов и их пропорций

3. Передача характеров формы предметов и их пропорций.

Вначале, легко касаясь карандашом бумаги, надо наметить общий характер формы предметов и расположение в пространстве (Рис. 10).

Главное при этом – определить размеры каждого из этих предметов и их пропорции (по высоте, ширине, глубине).

4. Конструктивный анализ формы предмета и перспективное построение изображения на плоскости.

Намечаются контуры каждого предмета – как видимые, так и невидимые, вследствие чего на рисунке получается как бы изображение проволочных моделей (Рис. 11).

Выявляя конструктивную основу формы, необходимо внимательно проверить перспективные построения. После всего следует наметить границы света и тени: падающие и собственные.

5. Выявление объема предметов посредством светотени.

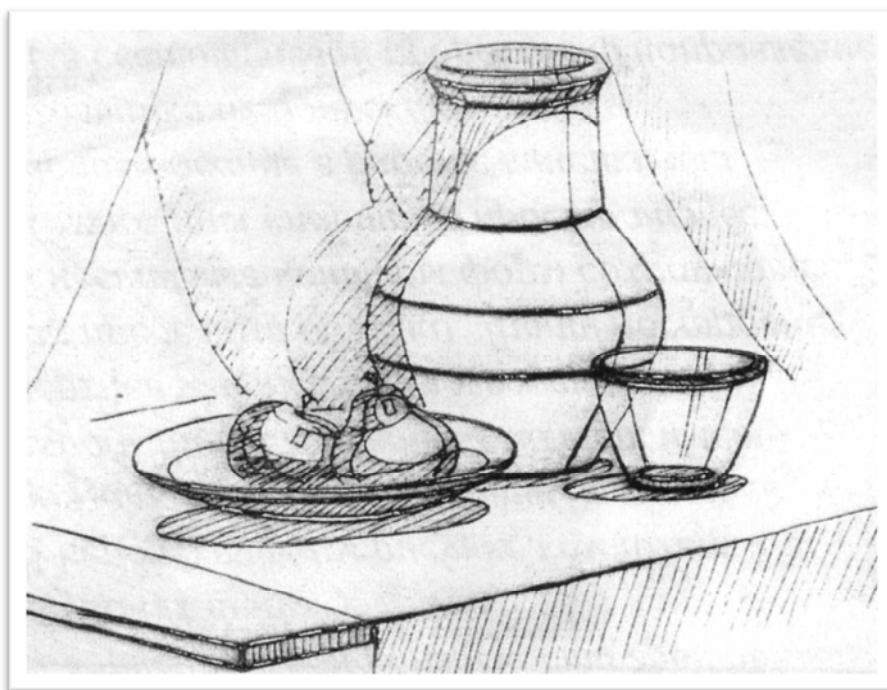

Рис. 11 – Выявление объема предметов

Объем предмета в рисунке передается при помощи перспективы и лепки формы светотени – тона.

Тон – это физическая характеристика света (количество и качество света на поверхности предмета).

Свет, падая на поверхность тела, меняется в тоне в зависимости от положения плоскостей в пространстве по отношению к источнику света. Приступая к выполнению объема предметов тоном, прежде всего надо определить самое светлое и самое темное место на натуре. Установив эти два полюса, обратим внимание на полутени. Для этого надо внимательно проследить направление световых лучей и определить, на какую плоскость лучи света падают прямо, а по каким плоскостям они скользят; где будет собственная тень предмета. Затем надо наметить тени, падающие от каждого предмета – вначале надо проложить тоном теневые места на каждом предмете, легко касаясь карандашом бумаги.

Это поможет яснее увидеть массу каждого предмета.

После чего прокладываются полутени, усиливающие тени в теневых местах; прокладываются тени, падающие от предмета (Рис. 12).

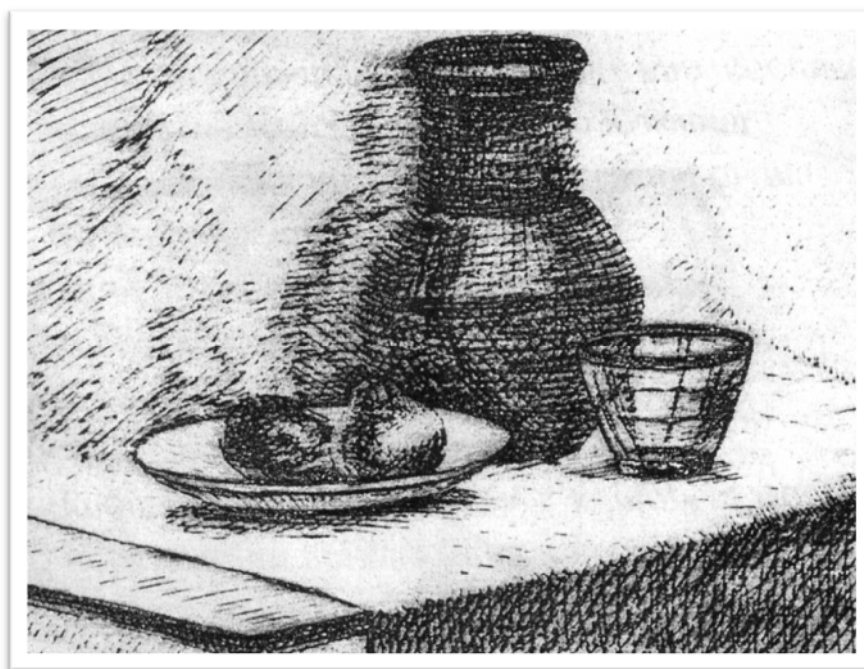

Рис. 12 – Выявление объема предметов посредством светотени

6. Детальная прорисовка формы предметов.

При детальной прорисовке формы надо внимательно наблюдать за всеми оттенками и переходами светотени, за всеми деталями формы.

Каждая линия, каждый штрих наносятся на плоскость бумаги, помогая выразить объем и форму каждого предмета. Штрихи должны наноситься по форме, для чего необходимо проследить, как изгибается поверхность предмета, в какую сторону направлена та или иная плоскость. Должны быть ясно видны направления линий и штрихов, подчеркивающих характер плоскости. Необходимо внимательно прорисовывать каждую деталь предмета, выявить ее структуру, передать характерные особенности материала, проследить, как увязываются составные элементы между собой и с общей формой.

7. Синтез.

Подведение итогов работы: заканчивая рисунок, следует внимательно проверить общее впечатление от изображения и натуры.

Когда четко прорисована форма каждого предмета, необходимо посмотреть на свой рисунок издали (чтобы отдельные предметы не были слишком сильны по тону (черными) и не выпадали (не вырывались) из рисунка), проверить силу рефлексов с натурой. Рефлексы не надо делать очень яркими, они не должны спорить ни со светом, ни с полутенями. Рефлексы должны пропадать, сливаться с тенями.

Подводя итоги работы над рисунком натюрморта, необходимо вновь вернуться к первоначальному восприятию натурной постановки – к цельности зрительного восприятия. Предметы, находящиеся в центре поля зрения, мы видим более четко и ясно, предметы вне зрительного центра воспринимаются не так ясно и четко.

Следовательно, учитывая закономерность восприятия, надо в рисунке выделить главное, смягчить второстепенное (Рис. 8).

Задание:

Нарисовать натюрморт из предметов труда и быта.

Объект:

натюрморт из предметов труда и быта.

Материалы:

карандаш «Т», «ТМ», «М», резинка, кнопки. Работа выполняется на плотной бумаге.

Выполнение задания:

1. Сделать предварительный анализ.
2. Композиционно разместить группу на листе бумаги.
3. Передать характер формы предметов и их пропорций.
4. Произвести конструктивный анализ формы, проверить перспективные построения, наметить границы света и тени.
5. Выявить объем предметов при помощи перспективы и тона
6. Прорисовать формы детально.
7. Подвести итоги работы над рисунком натюрморта.

Контрольные вопросы:

1. В чем задачи изображения натюрморта?
2. Назовите этапы выполнения натюрморта.
3. Какова последовательность тоновой проработки натюрморта?

Лабораторное занятие № 4

Тема: Рисунок натюрморта из трех геометрических тел

Цель:

Правильная компоновка и построение натюрморта из трех геометрических тел. Передача объемов предметов с помощью грамотного разбора тональных отношений.

В рисунке геометрических тел ставятся задачи объемного построения форм, показа их пространственной и масштабной взаимосвязи.

Для выполнения рисунка необходимы знания о линейной и воздушно-световой перспективе, о законах контраста. Следует четко и энергично выявить форму средствами линейного построения и светотени.

Рекомендуется работать поэтапно, по всей поверхности бумаги, а не от «куска», широко и смело, добиваясь качества технического исполнения рисунка.

Суть работы над светотенью заключается не в раскрашивании рисунка, а в активном выявлении формы с передачей тона (Рис. 13).

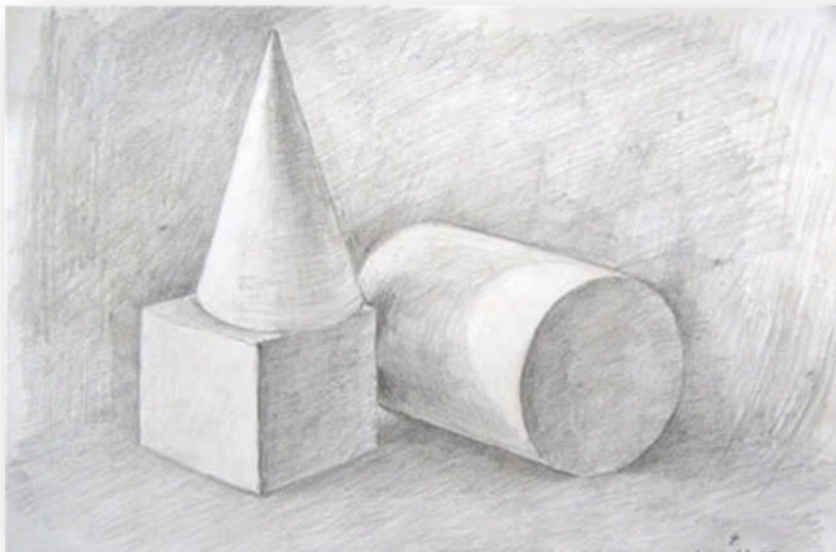

Рис. 13 – Рисунок натюрморта из трех геометрических тел

Постановка натюрморта ставится из трех геометрических тел (куб, цилиндр, конус), при освещении композиции.

Работу рисунком надо вести в определенной последовательности. Основной принцип последовательности работы над любым рисунком заключается в том, что следует идти от решения общих задач к работе над частностями и обобщению всей работы на завершающем этапе.

Начинают рисунок группы геометрических тел с обобщённого наброска всей группы без выделения отдельных предметов. Вначале короткими отрезками определяют конечные точки группы тел по горизонтали и по вертикали. Затем они соединяются в своеобразную геометрическую фигуру, очерчивающую основные границы всей группы (Рис. 14).

Первые карандашные засечки (линии) определяют и композиционное расположение рисунка всей группы, и её пространственное расположение, т.е. лист для рисования располагается горизонтально или вертикально.

Следующий этап – прорисовка линиями общих размеров и очертаний каждого геометрического тела.

При этом необходимо сравнивать объёмные отношения одного тела по отношению к другому, уточнить пропорции тел по высоте, ширине. Все предметы изображаются, как будто они прозрачны или сделаны из проволоки. Для этого прорисовываются и те грани и рёбра, которые не видны в натуре. Проверяется нижнее основание куба и нижнее основание описанной вокруг цилиндра призмы, чтобы не было проникновения куба в цилиндр. Всё построение ведётся тонкими линиями со слабым нажимом. Одновременно стираются вспомогательные линии, линии построения. Отделяют линией горизонтальную плоскость стола от вертикальной плоскости стены.

Необходимо следить за тем, чтобы формы и размеры предметов, их расположение относительно друг друга были нанесены правильно.

Тоновая проработка рисунка начинается с четкого определения и очерчивания на изображениях предметов границ собственной тени и падающих теней (Рис. 14).

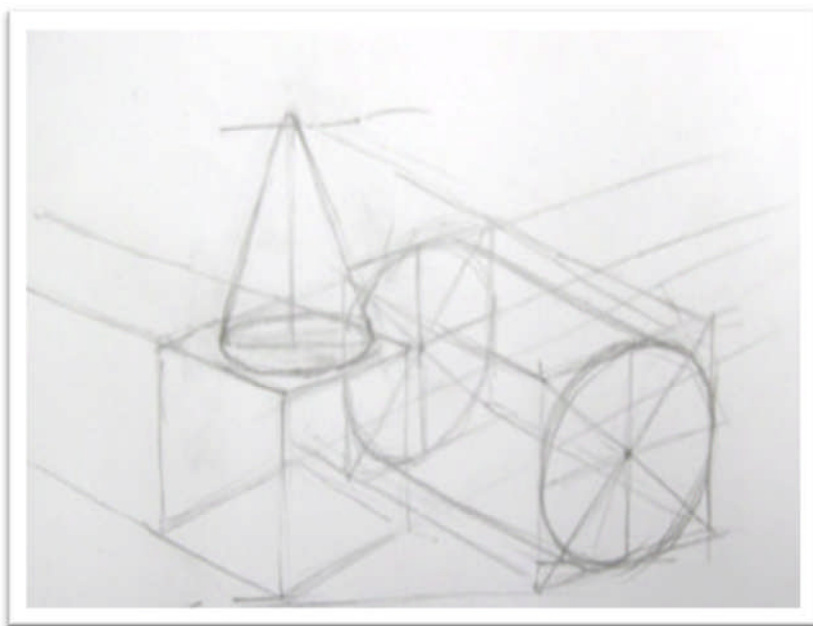

Рис. 14 – Построение натюрморта

При этом вначале создаются участки темного, затем среднего и светлого тона. Для этого широкими диагональными штрихами покрываются средним (не очень сильным) тоном затенённые стороны куба, цилиндра, конуса, независимо от того, собственная ли это тень или падающая. Усиливается тон и около границ свет и тени – это происходит на грани куба и основании цилиндра. Штриховка падающих теней наносится легко, без усилия.

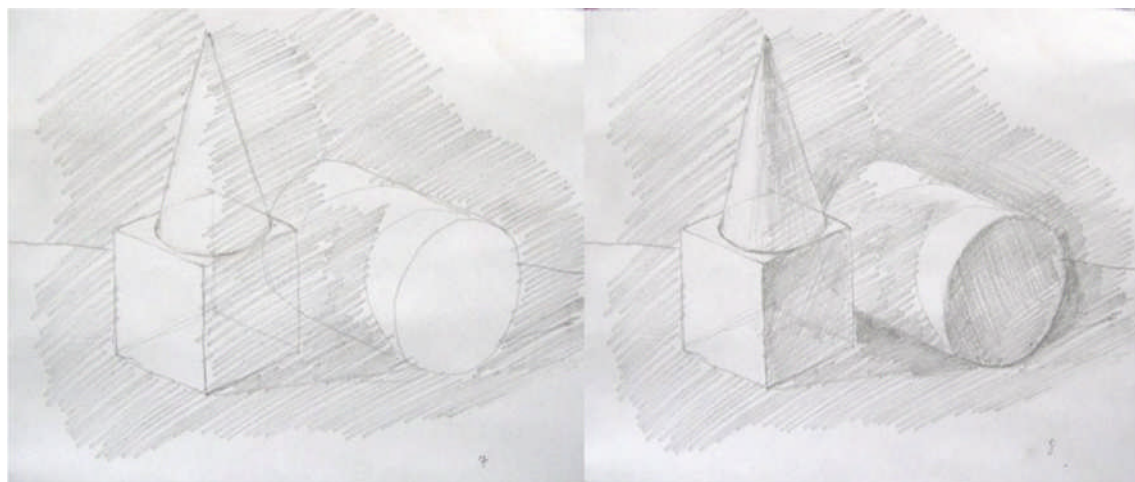

Рис. 15 – Тоновая проработка натюрморта

Далее следует затемнить задний план и усилить тени, проработать светлые и тёмные тона на конусе. Очень хорошо видно, как усиливается тень к вершине и ослабляется к основанию конуса. Штрихи наносить нужно по форме.

Затем прорабатывается штриховкой фон вокруг предметов, усиливаются самые тёмные места в падающих тенях с соблюдением контрастов и рефлексов. На границе освещённой поверхности с собственной тенью свет светлеет, а тень темнеет. Тень высветляется, если по соседству находится освещённый предмет. Продолжается работа над фоном, и усиливаются собственные и падающие тени.

Определив самые тёмные места в натюрморте, мягким карандашом необходимо углубить тон. Тени, отбрасываемые предметами на серую горизонтальную плоскость, малозаметны, поэтому их нужно обозначить лёгкой штриховкой. Эти тени помогут «привязать» предметы к поверхности стола.

Задание:

Построить натюрморт из трех геометрических тел с передачей в рисунке светотеневых отношений.

Объект:

гипсовые геометрические тела (куб, конус, цилиндр).

Материалы:

карандаш «Т», «ТМ», «М», резинка, кнопки. Работа выполняется на плотной бумаге.

Выполнение задания:

1. Поиск композиции.
2. Определение перспективы основных форм и пропорций.
3. Уточнение перспективы основных форм.
4. На основе точно найденных перспективных направлений и с помощью различных осевых вспомогательных линий подробно анализируются пропорции и строение всех форм.

5. Легкой штриховкой определяются светотеневые характеристики форм.

6. Завершение детальной светотеневой моделировки всех объектов.

7. Подведение итогов.

Контрольные вопросы:

1. В чем особенность рисования натюрморта?

2. С чего начинается тональная проработка натюрморта?

3. Назовите этапы выполнения рисунка натюрморта из трех геометрических тел.

Лабораторное занятие № 5

Тема: Рисунок шара

Цель:

Ознакомление с приемами графической передачи формы поверхностей вращения.

Шар относится к *телам вращения*, поверхность которого образуется вращением окружности вокруг оси (Рис. 16). Он имеет абсолютно симметричную форму: все точки, лежащие на поверхности шара, находятся на равном удалении от центра.

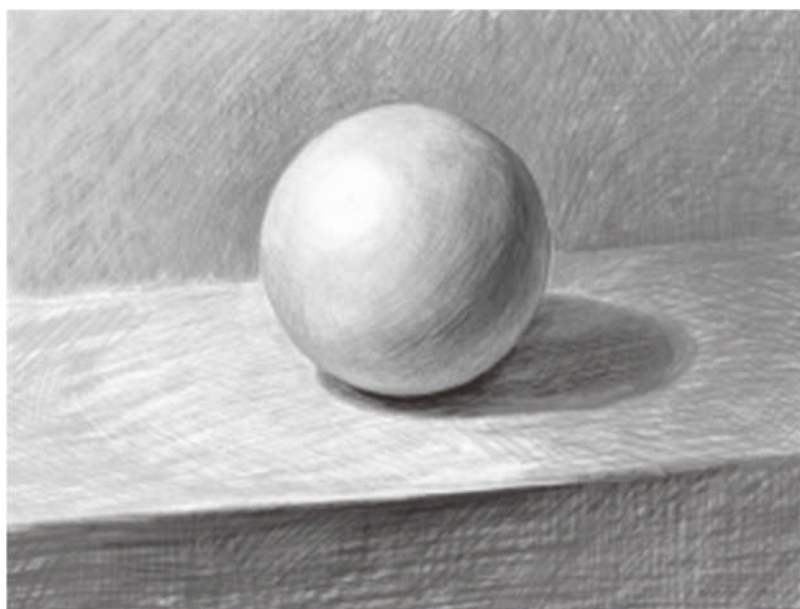

Рис. 16 – Рисунок шара

Конструктивное построение шара в перспективе не представляет никакой сложности. С какой бы точки мы не посмотрели на шар, мы видим его контур в виде круга.

Значительно сложнее выявить форму шара светотенью так, чтобы он казался объёмным. И сложность эта связана с множеством светотеневых колебаний (градаций светотени) на его поверхности по сравнению с другими телами. В шаре светотеневой переход наблюдается во всех направлениях.

Вторая сложность при передаче формы шара светотенно возникает в процессе определения соотношения тональности контура шара и фона. Контур шара на фоне вокруг него должен быть нарисован мягко, убедительно и отличаться от фона должен не контурной линией, а тональностью. Рисунок шара необходимо начинать с размещения общего пятна рисунка на листе бумаги с тем, чтобы оно не казалось слишком большим либо слишком маленьким.

Рисовать круг проще в квадрате (Рис. 17).

Вписав в квадрат окружность и удалив лишние линии, мы получаем плоское изображение круга, из которого нам нужно сделать объёмное изображение шара. Определяем направление света, падающего на шар.

Если мысленно через центр шара провести плоскость, перпендикулярную лучу света, то плоскость разделит шар на условно освещённую и затенённую части, а контур шара, лежащий в этой плоскости, мы будем видеть в виде овала. Здесь, на линии овала, и будет располагаться самая глубокая тень на поверхности шара.

Самое светлое пятно – «блик» – это точки на поверхности шара, расположенные перпендикулярно лучу света.

Отражённые от горизонтальной поверхности лучи света создают «рефлекс» в затенённой части шара.

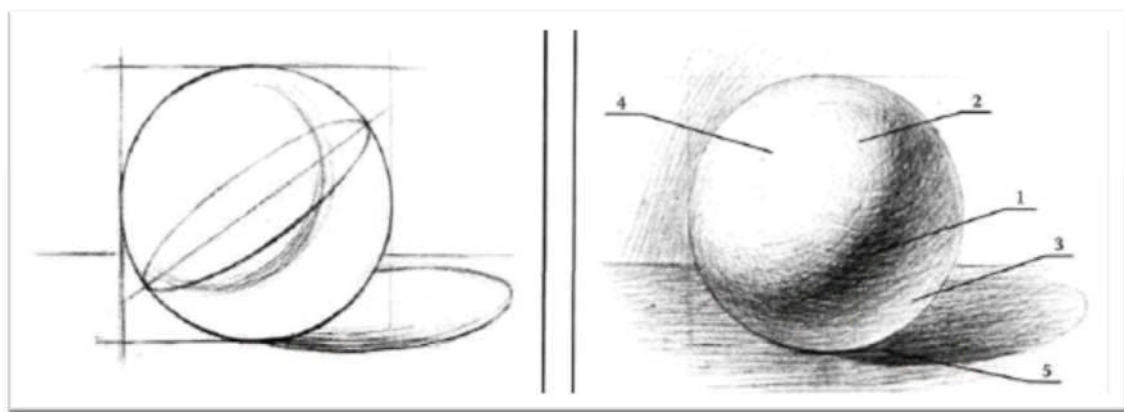

Рис. 17 – Построение формы шара

Рис. 18 – Светотеневая моделировка формы шара:

1 – собственная тень; 2 – полутон;
3 – рефлекс; 4 – свет; 5 – падающая тень

Рефлекс должен быть более светлым по сравнению с падающей тенью. Светотень должна очень мягко переходить от самого светлого пятна («блика») до самого тёмного пятна в собственной тени шара. Область блика можно оставить нетронутой.

Падающая тень образуется пересечением лучей света, идущих по касательной к поверхности предмета, на которую падает тень. Падающая тень от шара всегда будет тенью от круга, она неоднородна: удаляясь, она кажется более размытой (Рис. 17).

Ещё очень важно тонко отделить шар от фона не контурной линией, а светотенью. Светлую область необходимо сделать светло-серой, штриховка должна становиться темнее в направлении тени.

Лучше использовать дугообразные штрихи, параллельные контуру шара, а затем расходящиеся радиально от блика до тени (Рис. 18).

Задание:

Построить форму шара, передать его объем средствами светотени.

Объект:

гипсовый шар.

Материалы:

лист бумаги, карандаши различной твердости, ластик.

Выполнение задания:

- 1) Компоновка изображения на листе бумаги.
- 2) Передача формы шара и его пропорций.
- 3) Выявление объема шара при помощи светотени.
- 4) Детальная прорисовка шара.
- 5) Подведение итогов.

Контрольные вопросы:

1. Какие вы знаете тональные градации?
2. В чем особенность распределения света на предметах сферической форм?
3. Какую роль играет штрих в построении пластической поверхности предмета?

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сенько, Д.С. Основы композиции и цветоведения в художественно-оформительском искусстве: учебное пособие / Д.С. Сенько. – Минск : Беларусь, 2007. – 183 с.
2. 3. Кирцер, Ю.М. Рисунок и живопись / Ю.М. Кирцер. – М. : Высшая школа, 2005. – 271 с.
4. Беляева, С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования / С.Е. Беляева. – М. : Академия, 2006. – 204 с.
5. Самсонов, П.А. Основы техники рисования цветов акварелью / под ред. Р. Вулф ; перевод с англ. П.А. Самсонова. – Минск : Попурри, 2004. – 128 с.
6. Бесчастнов, Н.П. Графика пейзажа : учебное пособие / Н.П. Бесчастнов. – М. : ВЛАДОС, 2008. – 301 с.
7. Лушников, Б.В. Рисунок. Изобразительно-выразительные средства : учебное пособие для вузов / Б.В. Лушников, В.В. Перцов. – М. : ВЛАДОС, 2006. – 240 с.
8. Жабинский, В.И. Рисунок : учебное пособие / В.И. Жабинский, А.В. Винтова. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 256 с.
9. Шиков, М.Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель : учебное пособие / М.Г. Шиков, Л.Ю. Дубовская. – Минск : Вышэйшая школа, 2011. – 167 с.
10. Фокина, Л.В. Орнамент / Л.В. Фокина. – М. : Феникс, 2006. – 172 с.
11. Даглдиян, К.Т. Декоративная композиция / К.Т. Даглдиян. – М. : Феникс, 2008. – 313 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
Лабораторное занятие № 1	
Тема: Подготовительные упражнения по рисунку	4
Лабораторное занятие № 2	
Тема: Рисунок куба	11
Лабораторное занятие № 3	
Тема: Рисунок натюрморта из предметов труда и быта	17
Лабораторное занятие № 4	
Тема: Рисунок натюрморта из трех геометрических тел	24
Лабораторное занятие № 5	
Тема: Рисунок шара	29
Список литературы	33

Учебное издание

Рошка Марина Владимировна
Барун Юлия Александровна

Рисунок и основы композиции

Часть I

Лабораторный практикум

Ответственный за выпуск *П.Б. Пигаль*

Редактор *Т.И. Сакович*

Подписано в печать 3.11.2014. Формат 60х84/16.
Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс». Ризография.
Усл. печ. л. 2,03. Уч.-изд. л. 0,86.
Тираж 39 экз. Заказ № 638.

Отпечатано в редакционно-издательском отделе
Полесского государственного университета
225710, г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 23.